

MAGDALENA
FERNÁNDEZ
ECOS

Museo Amparo

Magdalena Fernández

Ecós

Magdalena Fernández (Caracas, 1964) es una artista muy relevante del arte actual. Sus obras basadas en video, instalaciones, esculturas y grabados consisten en la exploración de dos ejes temáticos: la naturaleza (y el paisaje) y la relectura de un capítulo esencial de la historia del arte como es la abstracción, de gran fortaleza y vigencia en muchos países de América Latina, entre los que sobresale su natal Venezuela.

Es importante señalar que la abstracción en el trabajo de esta creadora surge de su relación con la naturaleza, como se puede ver en varios de sus videos y en la poética instalación diseñada específicamente para la Terraza de este Museo, en cuyo piso se reflejan la luz y el cielo poblanos.

Otra parte de su producción artística establece una relación con algunos nombres resonantes de la genealogía abstracto-geométrica. Buena parte de las piezas seleccionadas para esta muestra suponen un compendio de gestos, apropiaciones y homenajes que hacen eco (de allí el título de la exposición) de formas, obras e ideas de artistas como ag fronzoni, Agostino Bonalumi, Gego, Hélio Oiticica, Hércules Barsotti, Jesús Soto, Joaquín Torres-García, Kazimir Malévich, Lucio Fontana, Lygia Clark, Mercedes Pardo y Piet Mondrian.

De tal manera que se han reunido un conjunto de piezas en las cuales Magdalena Fernández amplía la manera de percibir las imágenes y conceptos de estos paradigmáticos artistas modernos. Ver o participar de sus obras supone tener una experiencia desde una sensibilidad distinta. Lo que en la mayoría de las obras de los creadores abstracto-geométricos ocurre en el plano de la pura visualidad, en las instalaciones y videos de Fernández acontece en un lugar signado por nuestra presencia en el espacio y en el tiempo. En este sentido, la artista se propone cristalizar lo que para buena parte de la abstracción del siglo pasado era una utopía: trasladar al cuerpo y al entorno real y físico del espectador lo que tan sólo acontecía en la retina, en la superficie de la pintura.

Magdalena Fernández. Ecós reúne obras realizadas desde hace más de una década. Este conjunto de propuestas encabeza lo más relevante de su producción artística y supone una suerte de seleccionada cronología de sus trabajos recientes. Es a la vez una secuencia de “ecos” de sus artistas homenajeados y, si se quiere ver así, una historia personal del arte abstracto desde la sensible e inteligente mirada de la artista.

Carlos Palacios
Curador

3/019
2019
Instalación en sitio específico
Cordón, esferas de hierro y tubos de
aluminio pintados de blanco
Producción del Museo Amparo en
colaboración con la artista

3/019
2019
Instalación en sitio específico
Cordón, esteras de hierro y tubos de
aluminio pintados de blanco
Producción del Museo Amparo en
colaboración con la artista

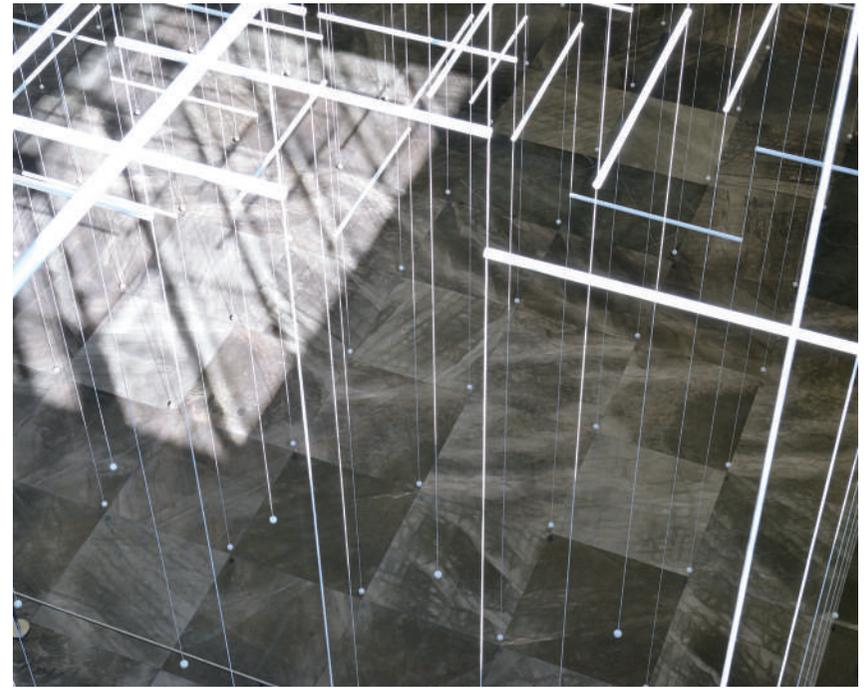
Magdalena Fernández realizó dos obras especialmente concebidas para el Vestíbulo y la Terraza del Museo. A lo largo de su carrera ha desarrollado propuestas de naturaleza escultórica, tanto en espacios públicos como asociados a proyectos arquitectónicos.

En esta ocasión se inspiró en el diseño de este recinto, dominado por planos, líneas rectas y el juego entre el blanco de los muros y las transparencias del techo. A partir de estas coordenadas, Fernández realizó la monumental y a la vez sutil trama de líneas y puntos que generan un eco con este espacio y con la videoinstalación *2iPM009* en la Galería 1.

Del mismo modo, para la Terraza concibió una instalación de espejos en la estructura rectilínea del piso de madera, incorporando el reflejo de los visitantes, la luz, la arquitectura y el cielo de Puebla. De acuerdo a la investigadora Sandra Pinardi:

...“El proyecto de instalación que se ha diseñado especialmente para este espacio se propone apropiarse de esta estructura modular que se repite en todos los planos del edificio y expandirla, proyectarla, convertirla en un sutil tejido reticular que llena el amplio espacio vacío, como si las paredes y el piso salieran de su “conformación plana” y se transformarían en espacio, en lugar [...] se crea así una “estructura” abierta, una suerte de lluvia de líneas (una retícula expandida que se dispersa y se disemina) que asume y modifica el espacio vacío convirtiéndolo en una especie de tejido, en el esbozo, el bosquejo, de un diseño geométrico”...

31019
2019
Instalación en sitio específico
Cordón, esferas de hierro y tubos de aluminio pintados de blanco
Producción del Museo Amparo en colaboración con la artista

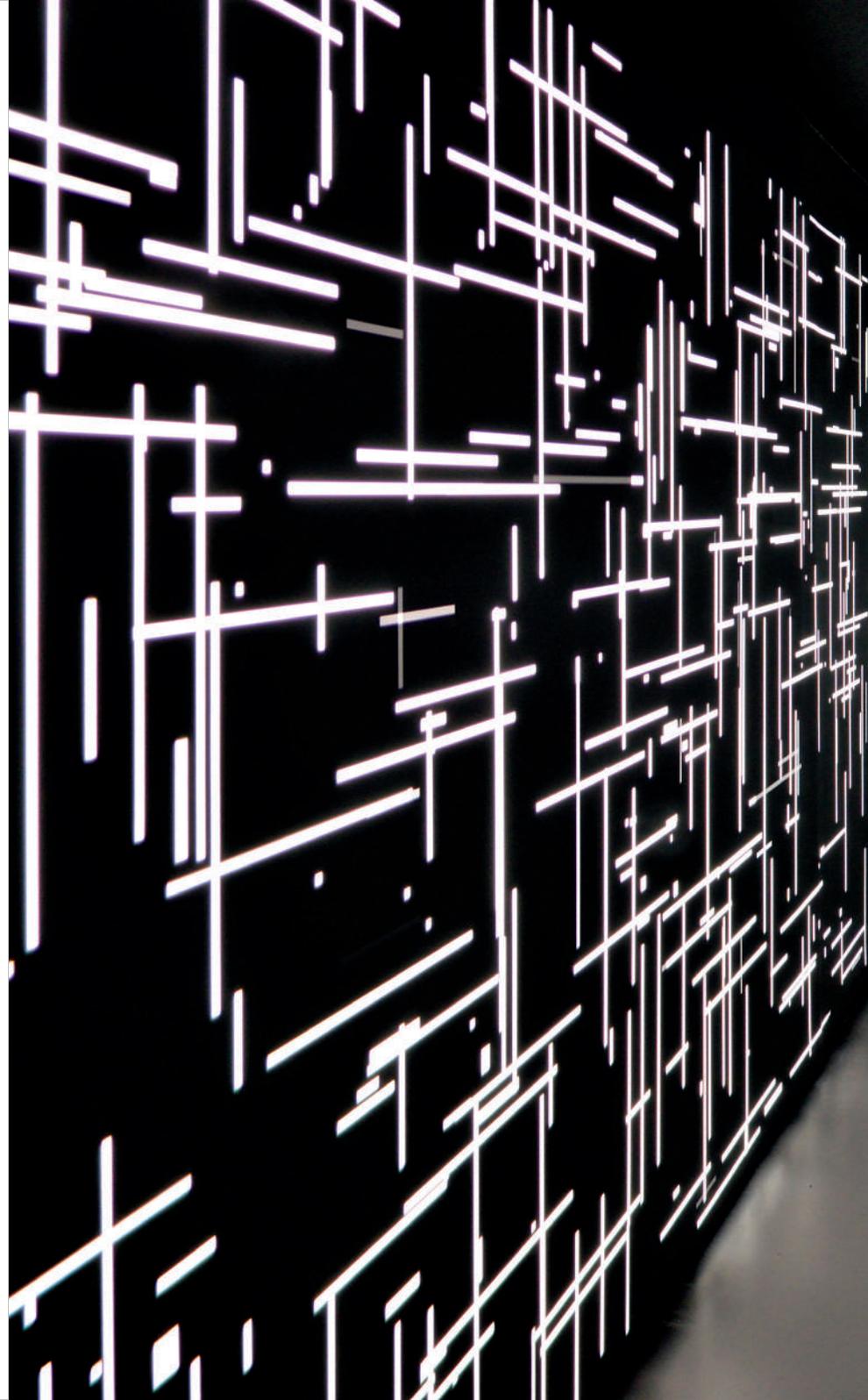

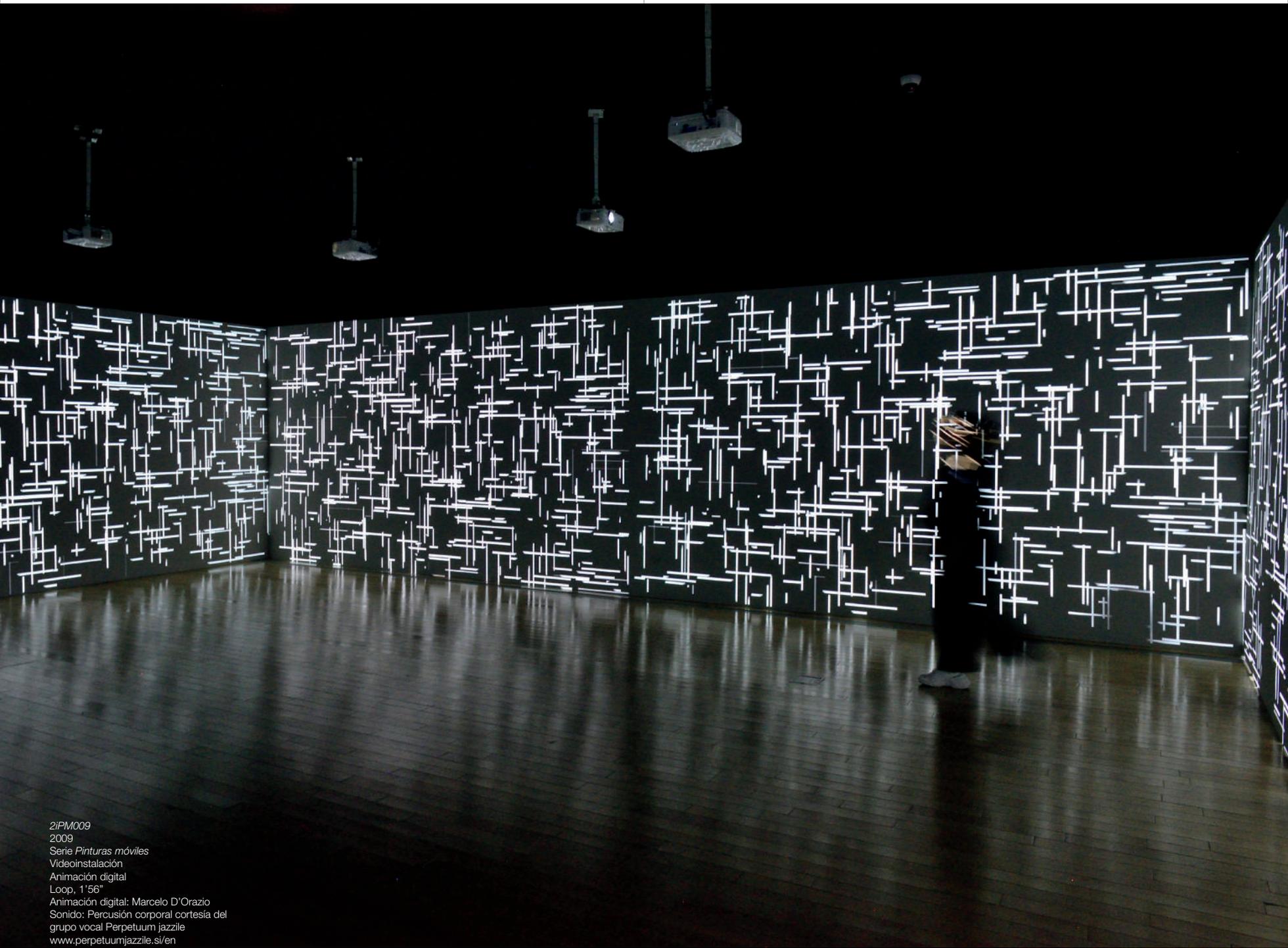
2iPM009

Magdalena Fernández anima, como parte de la serie *Pinturas móviles*, una retícula en la cual las formas y ángulos rectos aparecen y desaparecen al ritmo del sonido de la lluvia, haciendo evidente su modo particular de trabajo, basado primordialmente en la abstracción de las formas.

La artista vincula su interés en el estudio de la naturaleza y el movimiento como un homenaje al artista neerlandés Piet Mondrian, haciendo eco de la obra *Composición 10: Muelle y Mar*. Asimismo, incluye una doble abstracción a partir de la recreación del sonido de la lluvia mediante percusiones corporales que emulan las gotas y los truenos llevadas a cabo por el grupo vocal *Perpetuum jazzile*.

2iPM009
2009
Serie *Pinturas móviles*
Videinstalación
Animación digital
Loop, 1'56"
Animación digital: Marcelo D'Orazio
Sonido: Percusión corporal cortesía del
grupo vocal Perpetuum jazzile
www.perpetuumjazzile.si/en

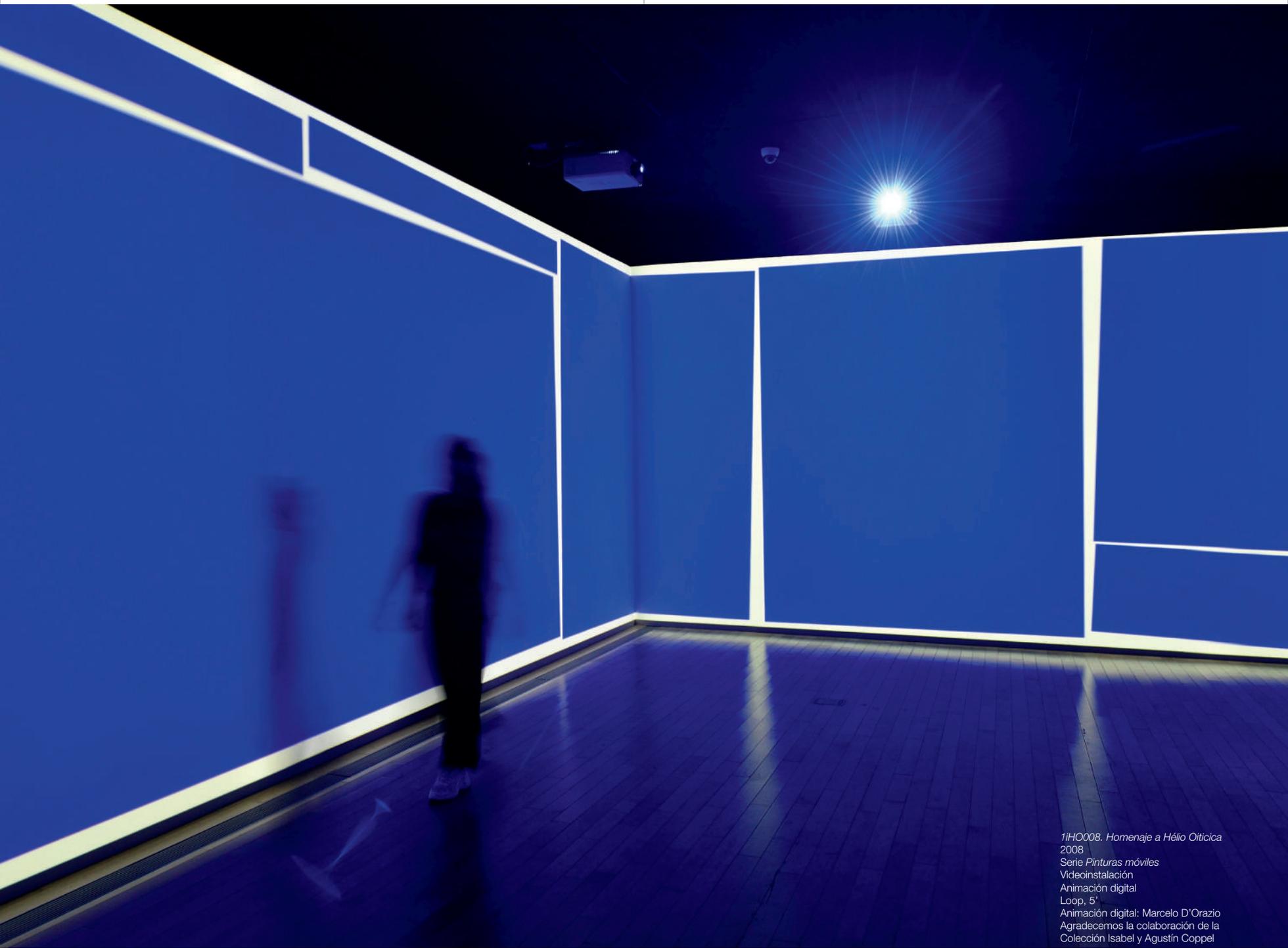
2iPM009
2009
Serie *Pinturas móviles*
Videoinstalación
Animación digital
Loop, 1'56"
Animación digital: Marcelo D'Orazio
Sonido: Percusión corporal cortesía del
grupo vocal Perpetuum jazzile
www.perpetuumjazzile.si/en

1iHO008. Homenaje a Hélio Oiticica

En un diálogo entre la obra en movimiento y la arquitectura, Magdalena Fernández transfiere la bidimensionalidad de los *Metaesquemas* del artista brasileño Hélio Oiticica a un nivel espacial que envuelve al espectador en una experiencia de color y movimiento sutil, en la cual los intersticios generados por las formas geométricas se desplazan en un plano continuo como un vaivén de formas en suspensión.

Haciendo eco a la obra de Oiticica, la artista incorpora una nota de color en esta obra, en donde el azul se transforma en la naturaleza, el cielo y el agua, que arropan al espectador.

1iHO008. Homenaje a Hélio Oiticica
2008
Serie *Pinturas móviles*
Videoinstalación
Animación digital
Loop, 5'
Animación digital: Marcelo D'Orazio
Agradecemos la colaboración de la
Colección Isabel y Agustín Coppel

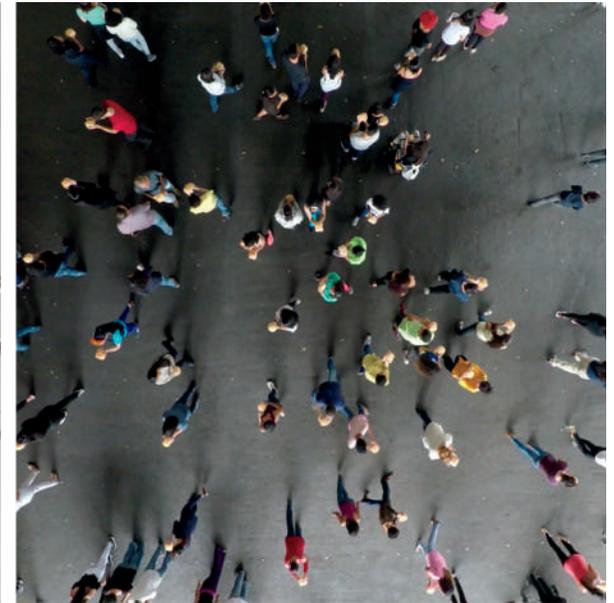

11HO008. Homenaje a Hélio Oiticica
2008
Serie *Pinturas móviles*
Videoinstalación
Animación digital
Loop, 5'
Animación digital: Marcelo D'Orazio
Agradecemos la colaboración de la
Colección Isabel y Agustín Coppel

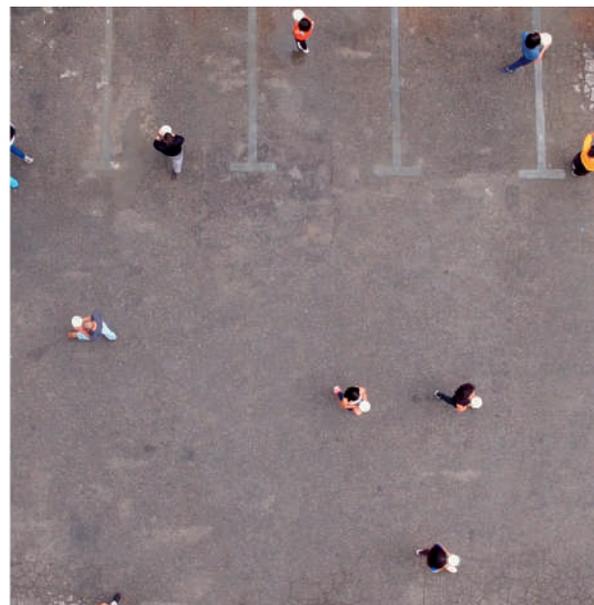
Pinturas móviles corporales

Estas piezas son resultado de un proyecto de naturaleza participativa en el cual un grupo de personas realiza un movimiento acompasado con panes, velas y agua siguiendo un patrón geométrico, haciendo alusión a las carencias de los últimos años en Venezuela, que se han agudizado hasta llegar a un estado crítico.

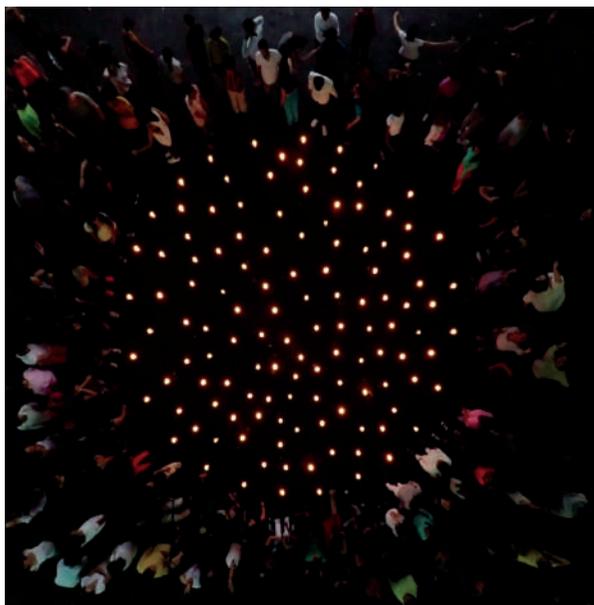
Inspirados en la obra fotográfica del artista mexicano Rodrigo Moya, estos videos hacen referencia a la situación política de Venezuela y aluden a la abstracción a partir del círculo dibujado por el pan, las velas y el agua colocados sobre el pavimento, mismos que desaparecen gracias a la acción de las personas que los van tomando paulatinamente al desplazarse.

1pmc019
2019
Serie *Pinturas móviles corporales*
Animación digital
Loop, 4'29"
Video y montaje: Carlo Grata
Producción: Tetelo Fernández y
Elizabeth Otero

2pmc019
2019
Serie *Pinturas móviles corporales*
Animación digital
Loop, 4'33"
Video y montaje: Carlo Grata
Producción: Tetelo Fernández y
Elizabeth Otero

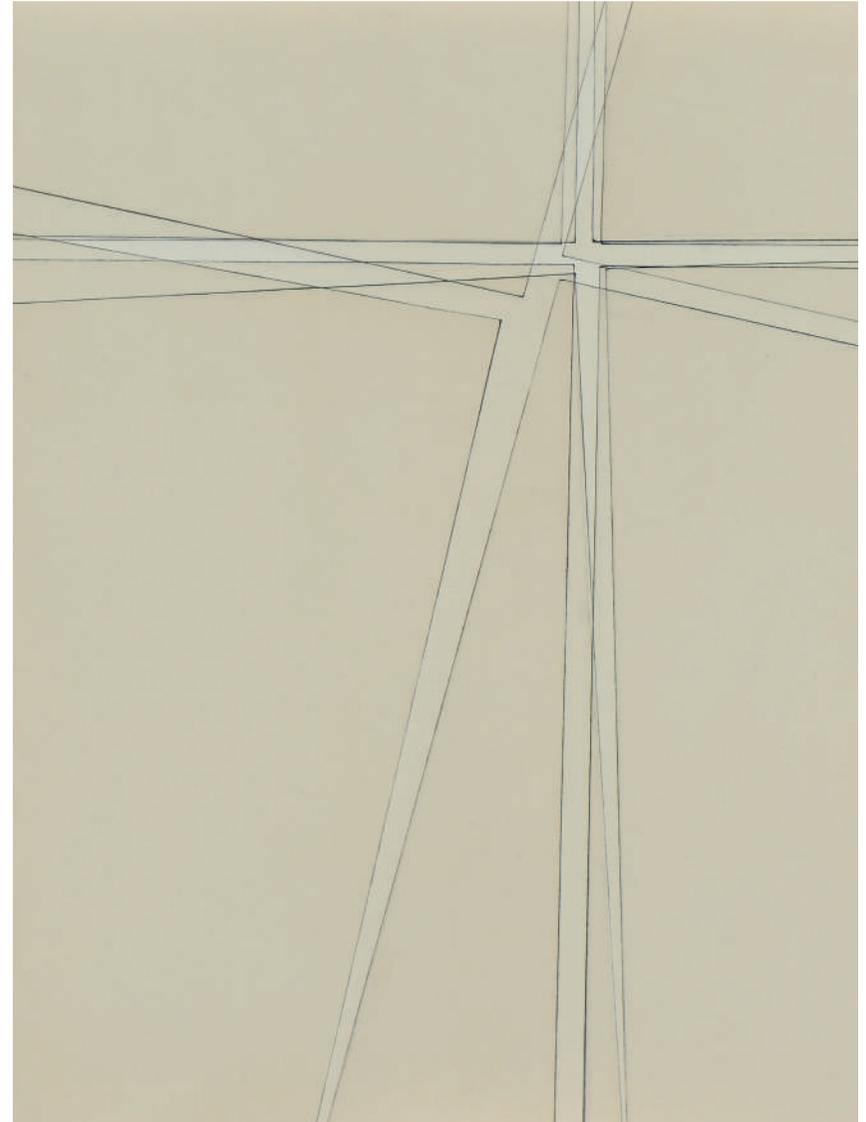

3pmc019
2019
Serie *Pinturas móviles corporales*
Animación digital
Loop, 4'52"
Video y montaje: Carlo Grata
Producción: Tetelo Fernández y
Elizabeth Otero

Geometría móvil

A través de esta serie de grabados, Magdalena Fernández hace un estudio de la representación del movimiento y de la luz a través del papel. Frente al reto que representa la materialidad estática del soporte, la artista realiza un conjunto de grabados a partir de piezas móviles, que entinta en repetidas ocasiones, a la vez que las mueve o desplaza sutilmente, con el objetivo de generar transparencias que den cuenta de los rastros del movimiento sobre el papel.

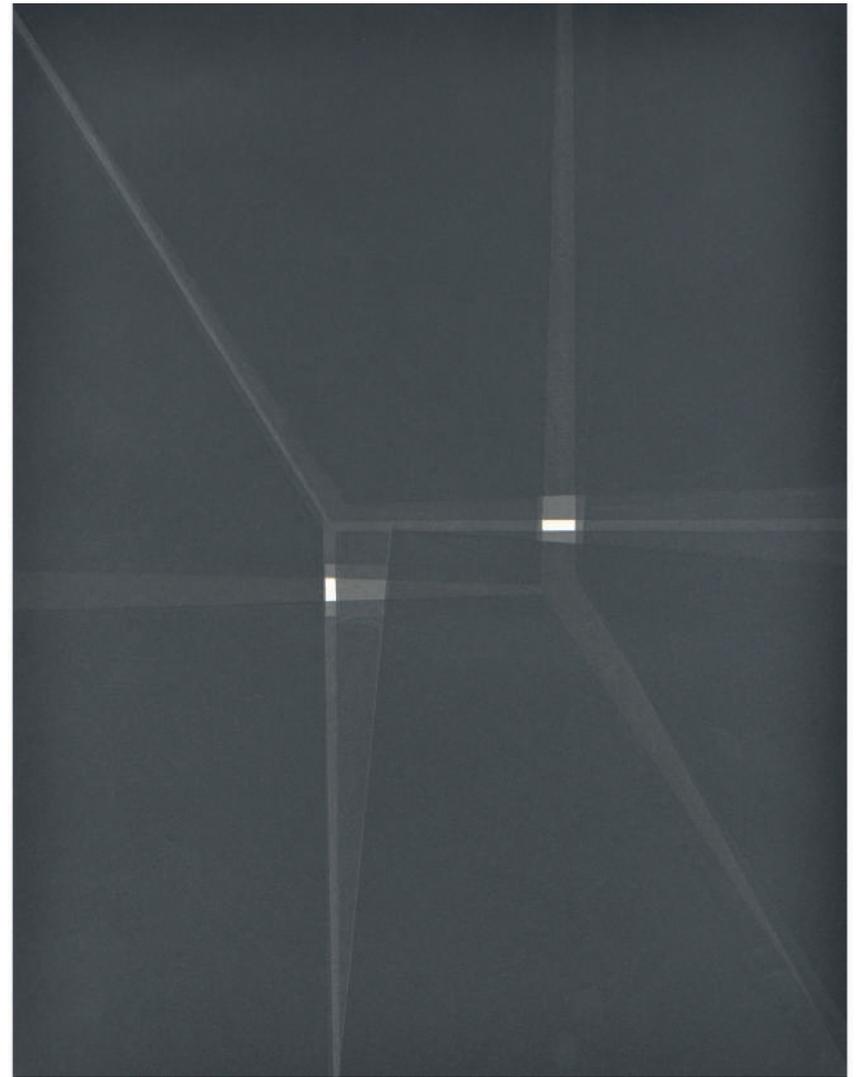
Esta técnica, denominada *intaglio*, le ha permitido hacer eco de la obra de distintos artistas de la abstracción geométrica como Mercedes Pardo, Ligia Clark, Hélio Oiticica, Gego y Ag Fronzoni. El relieve generado por las sucesivas impresiones de la plancha sobre el papel hace referencia a los conceptos de inestabilidad y movimiento, dando como resultado piezas únicas.

8gmG019
2019
Serie Geometría móvil
Intaglio sobre papel Chara 2000 de
algodón, Le Cartie
Maestra impresora: Norma Morales
Taller de Artistas Gráficos Asociados
(TAGA), Caracas, Venezuela

3gmMP019
2019
Serie *Geometría móvil*
Intaglio sobre papel Chara 2000 de algodón, Le Cartie
Maestra impresora: Norma Morales
Taller de Artistas Gráficos Asociados (TAGA), Caracas, Venezuela

3gmAGF018
2018
Serie *Geometría móvil*
Intaglio sobre papel Chara 2000 de algodón, Le Cartie
Maestra impresora: Norma Morales
Taller de Artistas Gráficos Asociados (TAGA), Caracas, Venezuela

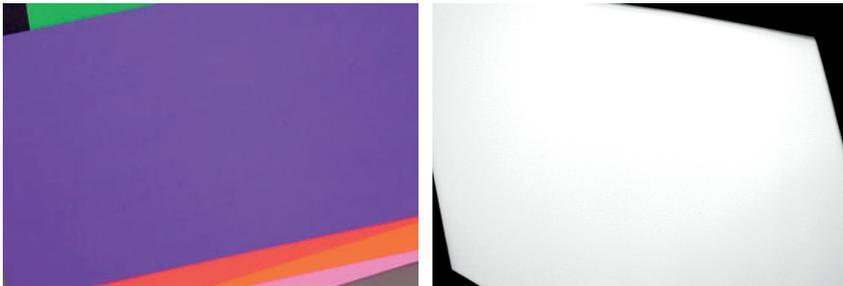

Video apuntes

Esta serie de piezas, en las que recurre al video y a la técnica de la animación cuadro a cuadro o stop motion, presenta una vez más la geometría y la abstracción de las formas combinadas con el movimiento.

Haciendo reminiscencia de obras de Lucio Fontana, Agostino Bonalumi, Joaquín Torres García y Mercedes Pardo, entre otros artistas; Magdalena Fernández invita al espectador, a través de la vinculación imagen-sonido, a visualizar la abstracción de la naturaleza, la luz y las sombras, la arquitectura y otros elementos producidos por el hombre como los sonidos de metrallas y besos, otorgando nuevos valores a las estructuras tradicionales de la modernidad artística.

La idea de las estructuras rectilíneas hechas con ramas para Torres García, así como los fieltros de colores para las piezas de Pardo, son ejemplos de cómo la artista aprovecha la potencia pedagógica del material y la naturaleza de la obra.

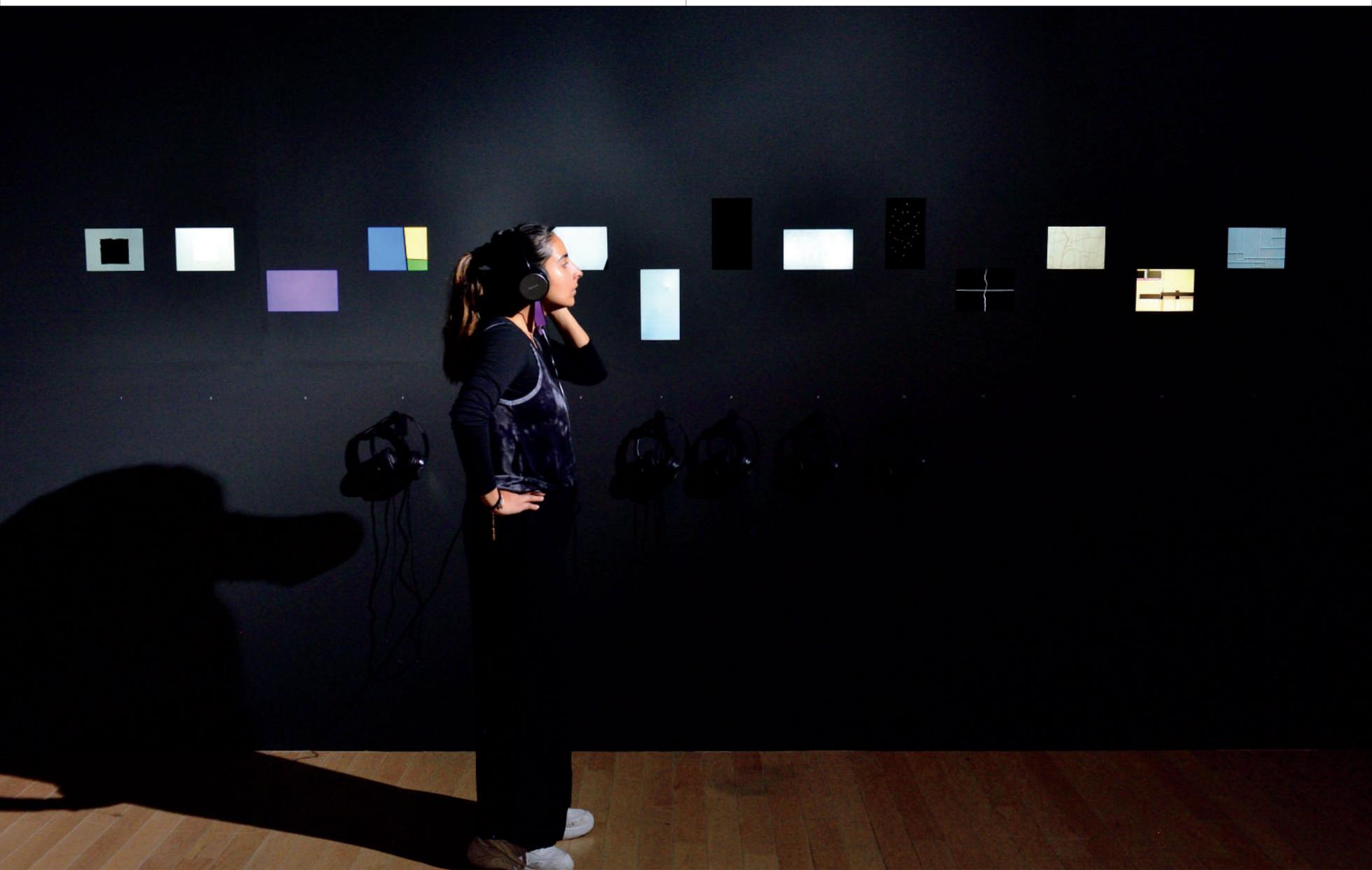
7vaMP018
2018
Serie *Video apuntes*
Animación cuadro a cuadro
Loop, 1'50"
Video y montaje: Carlo Grata

8vaB011
2011
Serie *Video apuntes*
Animación cuadro a cuadro
Loop, 1'08"
Montaje: Marcelo D'Orazio

2vaTG011
2011
Serie *Video apuntes*
Animación cuadro a cuadro
Loop, 1'47"
Montaje: Marcelo D'Orazio

2vaTG011
2011
Serie *Video apuntes*
Animación cuadro a cuadro
Loop, 1'37"
Montaje: Marcelo D'Orazio

Dibujos móviles

Mediante la proyección de plantillas de luz sobre una superficie acuosa, la artista genera ecos de piezas emblemáticas de la abstracción, como el *Cuadrado negro* de Kazimir Malévich y los *Wall Drawings* de Sol Lewitt, poniendo en evidencia la inestabilidad, la fragilidad y el movimiento de la imagen.

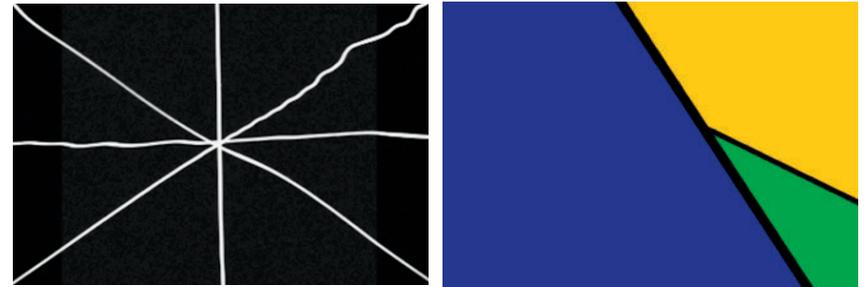
Transformando la rigidez del soporte pictórico en que estas obras fueron originalmente creadas, lleva la modernidad y el minimalismo reflejados en el agua a una experiencia más táctil, convirtiendo al espectador en aquel que detona la potencia móvil de la obra.

Pinturas móviles

En un díptico compuesto por dos paisajes sonoros, Magdalena Fernández presenta el amanecer y el atardecer en un juego de opuestos visuales y conceptuales. En *1pmS011*, el amanecer transita de un fondo oscuro a la luz, generando una abstracción del entorno natural mediante la aparición intermitente de una retícula de puntos acompañada del canto de distintas aves representativas de Venezuela, de tal modo que la presencia de cada una sigue un patrón propio que se expande y vibra mediante el sonido.

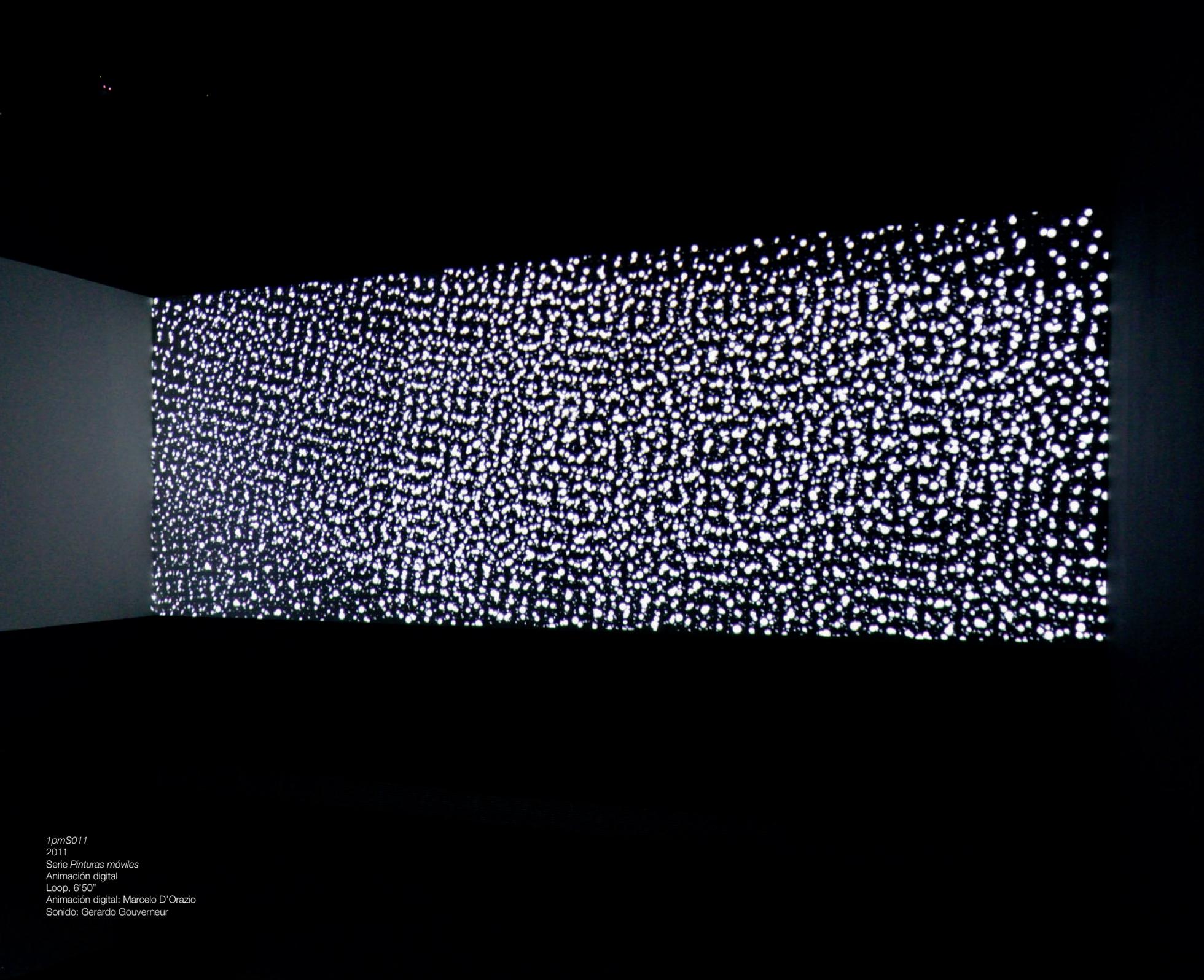
En contraste, en *1pmS015* el atardecer presenta una retícula de líneas que transita de la luz a la oscuridad haciendo eco de las obras de Jesús Soto, en las cuales los efectos vibratorios ópticos se activan mediante la presencia de sonidos urbanos, entre los que se encuentran el claxon de los autos, el afilador de cuchillos, un carro de helados, el canto de las chachalacas, hasta los cacerolazos de las protestas ciudadanas en Venezuela durante estos últimos años.

Otras piezas llevan implícita la abstracción de la fauna endémica de Venezuela. *1pm006. Ara ararauna* presenta los colores y el graznido de la guacamaya a partir de una retícula de ángulos inspirada en Piet Mondrian, permitiendo que su sonido detone el movimiento.

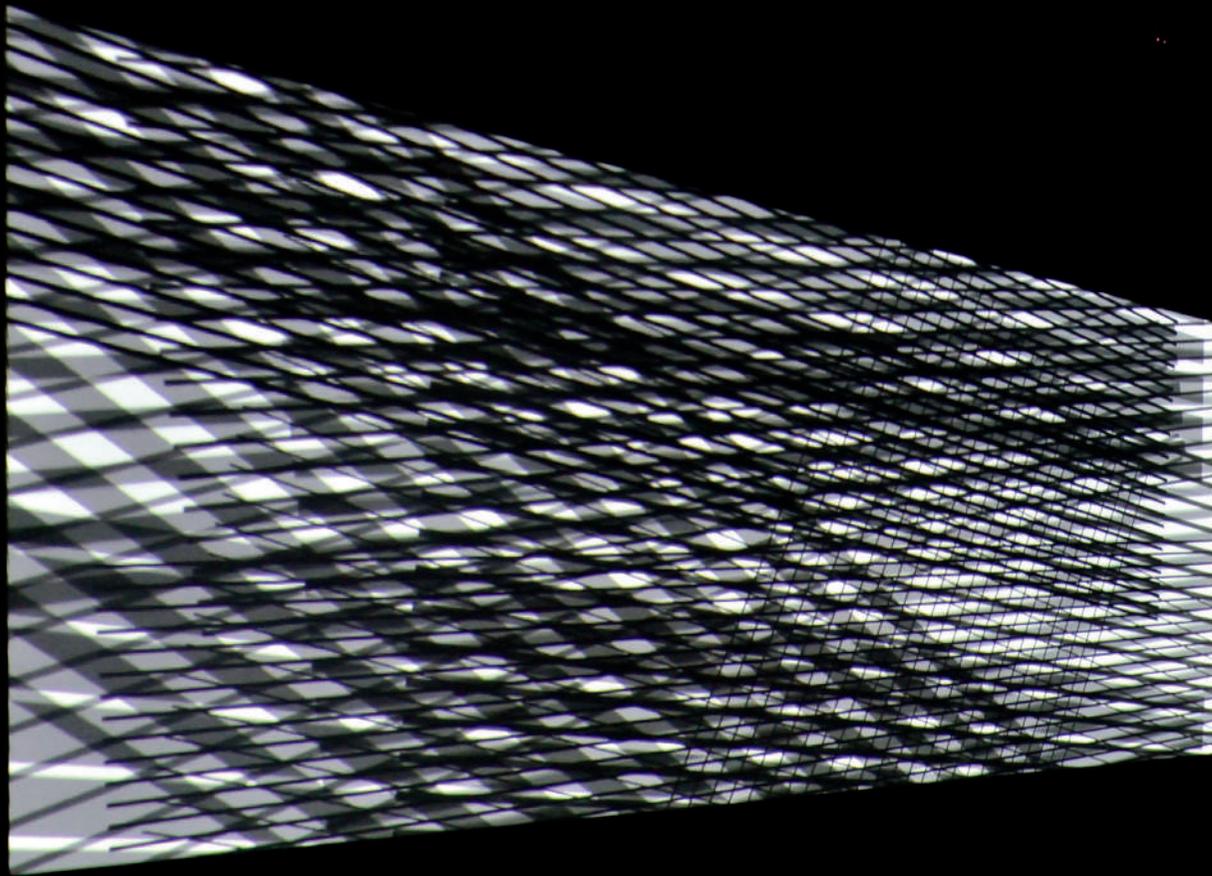

4dm004
2004
Serie Dibujos móviles
Video analógico
Loop, 7'28"
Montaje: Jorge Domínguez-Dubuc

1pm006. Ara ararauna
2006
Serie Pinturas móviles
Animación digital
Loop, 1'54"
Animación digital: Marcelo D'Orazio

1pmS011
2011
Serie *Pinturas móviles*
Animación digital
Loop, 6'50"
Animación digital: Marcelo D'Orazio
Sonido: Gerardo Gouverneur

1pmS015
2015
Serie *Pinturas móviles*
Animación digital
Loop, 9'46"
Animación digital: Marcelo D'Orazio
Sonido: Gerardo Gouverneur

2i019

“Las azoteas son el límite de los edificios, un lugar abierto al cielo, alejado del piso y la tierra, que pareciera flotar permitiendo al cuerpo y la mirada alcanzar el horizonte y entregarse a las distancias, en una experiencia que asemeja el vuelo. Reinterpretando la situación aérea de las azoteas, y la particular “cercanía” de las distancias que en ellas se genera, este proyecto recrea y reconfigura nuestras formas de percibir y comprender tanto las edificaciones y sus distintos elementos, como el ambiente que las rodea, a partir del uso de láminas de espejo. El cielo y diversos sectores del edificio se reflejan, transformándose y mutándose constantemente de acuerdo con el paso del día, los movimientos del espectador y su ubicación”.

Sandra Pinardi

Magdalena Fernández

(Caracas, 1964)

Realizó estudios de Artes gráficas en la Universidad de Boston, Estados Unidos en 1982. Entre 1983 y 1984 estudió Educación en física y matemáticas en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. En 1985 ingresó en el Instituto Neumann de Caracas, de donde egresó como diseñadora gráfica en 1989. En 1990 comenzó a asistir a la Scuola Bottega de ag fronzoni en Italia, con quien hizo un curso de Inscape and Graphic Design hasta 1993. Desde 1990 hasta el 2000 trabajó como diseñadora gráfica independiente en Italia. El vínculo que ha mantenido desde sus inicios con el abstraccionismo y el constructivismo es lo que la distingue de sus contemporáneos, siendo una de las artistas más activas que aún reside en su país natal. En la actualidad es reconocida a nivel internacional como una de las artistas más importantes de América Latina.

Portada y contraportada:

31019

2019

Instalación en sitio específico

Cordón, esferas de hierro y tubos de aluminio pintados de blanco

Producción del Museo Amparo en colaboración con la artista

MAGDALENA
FERNÁNDEZ
ECOS

13.07.19—03.01.20

Exposición organizada en
colaboración con el Museo de Arte
Carrillo Gil.

MACG
MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL

www.museoamparo.com

Museo Amparo
2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel +52 (222) 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Sábados de 10:00 a 21:00 horas

Admisión:

- Domingos y lunes entrada gratuita
- \$ 35.00 público general
- \$ 25.00 estudiantes y maestros
- Entrada gratuita: Niños menores de 12 años, personas con Pasaporte Cultural y adultos mayores con credencial del INSEN o INAPAM

 MuseoAmparo.Puebla

 MuseoAmparo

 museoamparo

 museoamparo